

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes.

NÚCLEO DISCIPLINAR/COMITÉ ACADÉMICO: Mercosur e Integración.

TÍTULO DEL TRABAJO: **MÚSICA DE NUESTRO TIEMPO EN AMÉRICA DEL SUR: UN PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN CULTURAL**

AUTOR (ES): Lic. Daniel Duarte Loza, Prof. Andrés Duarte Loza

E-MAIL DE LOS AUTORES: dduarteloza@yahoo.com.ar , aduarteloza@hotmail.com

PALABRAS CLAVES: América del Sur – Música de nuestro tiempo – Integración cultural.

PALAVRAS-CHAVES: América do Sul – Música de nosso tempo – Integração cultural.

INTRODUCCIÓN

Marco referencial

Aunque la denominación MERCOSUR (MERcado COMún del SUR) da a entender, en principio, una forma de relación, principalmente, económica entre los países del sur de América (ya sea entre los estados partes: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; o con los estados asociados Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela): no debiéramos conformarnos con esta primera impresión. Según su plataforma fundacional –el Tratado de Asunción firmado en 1991- el MERCOSUR es un proceso en común con el fin de lograr la integración regional a todo nivel. También de lo allí expresado se deduce que esta integración se reafirma con la voluntad política de los países. "Necesitamos sumar esfuerzos, entre los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, que nos ayuden a no repetir errores y a encontrar las estrategias que nos permitan resolver las deudas de nuestros sistemas educativos y que ningún chico latinoamericano quede marginado de la educación" señaló el ministro de educación de la Argentina Daniel Filmus durante el cierre de la primera edición del Foro Educativo MERCOSUR realizado el año pasado en Buenos Aires y convocado por la cartera educativa nacional. Si bien se reconoce la importancia que trae aparejada la voluntad política como así también la realidad económica, no deberíamos olvidarnos del intercambio que se produce, de hecho, en el ámbito artístico y cultural de nuestra región. La realidad que promueven las fronteras cartográficas trazadas entre nuestros países de América del Sur, como en el caso particular de las de nuestra Provincia de Misiones y su límite con Brasil y Paraguay no refleja la cultura compartida por los habitantes del lugar. En la zona se constata la fuerte presencia de una lengua que aglutina tanto al portugués como al español con una fuerte entonación guaraníca: el portuñol. Con respecto a esta cuestión, debemos decir que se ha fomentado la inclusión de la enseñanza del idioma portugués y del español en las escuelas de frontera. Sin embargo, hasta el momento, no se han sabido capitalizar las expresiones culturales -con raíces comunes- que se manifiestan en todas las márgenes del lugar; por ejemplo, las musicales: el chotis/xote, la polca/polka, la milonga, la galopa, la guarania, el rasguido doble, el chamamé. Allí nos damos cuenta de que un sistema educativo que no sea capaz de aprovechar el intercambio cultural que se da de hecho, no está a la par de su realidad y no incluye a las personas y a los fenómenos culturales que las acompañan. Aquí es cuando llegamos a la conclusión de que, sin lugar a dudas, una de las grandes deudas de nuestros sistemas educativos –a las que hace mención Filmus- se relaciona con la carencia de políticas que tiendan a contribuir, reconocer y profundizar la integración cultural que se vivencia en la región.

Por eso, desde la perspectiva de la Universidad Nacional de La Plata ha surgido el planteo de generar un espacio piloto, un proyecto, para avanzar hacia la integración cultural del MERCOSUR considerando la implementación de una cátedra que ponga especial énfasis en uno de los campos centrales del arte y la cultura, propuesto como factor fundamental para la integración en América del Sur: la música. Este proyecto de cátedra que lleva el nombre "Música de Nuestro Tiempo en América del Sur" se constituirá, entonces, en una forma de profundización en el conocimiento de ciertas expresiones musicales que, aunque propias de nuestra región, son consideradas marginales -como consecuencia de que, en el terreno

artístico y cultural, los países centrales imponen un discurso hegemónico. Aquí se hace necesario aclarar que para el ámbito específico al cual nos estamos refiriendo -el de la música- los países centrales se definen mediante dos variables fundamentales: 1- la música de difusión masiva generada de manera industrial y 2- la música culta contemporánea; mientras que el enclave de la primera se encuentra en los Estados Unidos, el de la segunda se halla en la región centroeuropea. La constante y masiva difusión de las producciones musicales de estos países redundan en la omnipresencia de su música, irradiada mediante los medios de comunicación. Esta música parece convertirse, entonces –y mediante los mencionados mecanismos de saturación comunicacional-, en la única música posible. Una de las graves consecuencias originadas por este embate es la transformación paradójica del conocimiento de las músicas más cercanas, las músicas oriundas de América del Sur, en algo lejano y difícil de asir para nosotros mismos, para los que hacemos música en y desde esta región del mundo.

La falta de difusión y, como consecuencia, el desconocimiento de nuestras propias expresiones artísticas y culturales parecerían llevarnos a la enajenación de nuestro patrimonio cultural ya que, ante la imposibilidad de vincularnos con las manifestaciones musicales propias, no cabría, aparentemente, otra posibilidad que la de reproducir y estudiar lo ajeno asumiéndolo como propio. Mediante este mecanismo de sustitución de bienes culturales, no sólo se dificulta la práctica musical de las expresiones locales genuinas sino que, a su vez, se profundiza el desconocimiento y se anula la posibilidad de reflexión crítica específica sobre el quehacer musical originario de nuestra región cultural. A través del análisis del comportamiento de los medios de difusión masiva o de la programación habitual de los conciertos en los países no centrales, se puede constatar una ausencia casi sistemática de expresiones musicales que evidencien propuestas alternativas a las impuestas por los modelos centrales. Por otro lado, si analizamos las temáticas elegidas habitualmente por los trabajos de investigación musical también nos encontraremos con la casi total ausencia de trabajos referidos al análisis de formas de pensar y de hacer música nueva oriunda de los países no centrales. Esta situación revela la predilección manifiesta por objetos de estudio ajenos a nuestra propia realidad cultural y una empecinada fijación sobre objetos de estudio perimidos, que ponen en evidencia un claro distanciamiento entre el hacer de los músicos de esta región, las habituales propuestas de investigación y los planes de estudios musicales, vigentes en las instituciones dedicadas a la enseñanza del arte.

Por todo esto consideramos que el conocimiento y el análisis sobre la música de nuestro tiempo en América del Sur desde la perspectiva que propone esta cátedra constituye –contrariamente a las prácticas globalizadoras y totalizadoras de la cultura que nos imponen los países centrales- una posibilidad concreta de poner en nuestras manos y oídos sudamericanos, herramientas fehacientes para situar nuestro hacer cultural en el contexto histórico-social de nuestra región.

MATERIALES Y MÉTODOS

El seminario será dictado por los docentes mediante clases expositivas. Estas clases requerirán de la participación activa del alumnado mediante la escucha, la reflexión crítica, el debate y la elaboración teórica. La exposición será, entonces, interactiva e incorporará al ámbito de clase, materiales ilustrativos y de profundización sobre los temas a tratar como: fonogramas, partituras, videgrabaciones y fotografías. Paralelamente al dictado de las clases expositivas se realizarán los eventos del “Foro de discusión permanente sobre la música de nuestro tiempo” que, a través de la invitación y presentación pública de personalidades relevantes para el campo de la música sudamericana, tiene la finalidad de vincular y extender el debate sobre los núcleos temáticos planteados en esta materia; proponiendo la discusión cara a cara con los protagonistas de la escena de la música actual, y aprovechando las virtudes que se desprenden de esta particular modalidad de intercambio.

En cuanto a los contenidos, hay que decir que los mismos están organizados, separadamente, en núcleos temáticos, pero no obedecen a la mera enumeración de eventos pertenecientes al desarrollo de una línea cronológica, ni se plantean como islas ni átomos cerrados que no permiten la vinculación con las restantes unidades temáticas. El tratamiento de los mismos puede ser simultáneo, paralelo y estratificado. En algunos núcleos se planteará una posibilidad de acercamiento a un tema en particular que luego podrá ser abordado en otro núcleo y desde otra perspectiva. En este sentido, primará el criterio de la transversalidad de los contenidos a lo largo de todo el curso.

Además se ha focalizado la materia en temas que se consideran centrales para el abordaje de la música de nuestro tiempo en la región. Los núcleos temáticos plantean la apertura de los contenidos no limitando su pertenencia a la música popular o la música culta. La Argentina oficia de punto de partida para los enfoques y el análisis, pero esto no quiere decir que se la proponga como epicentro de los fenómenos retratados, sino que los docentes proponen un panorama desde su lugar de origen y desde la realidad musical en la que están inmersos. La idea es dar cuenta de lo que sucede actualmente con la música en toda América del Sur y retratar, también, la historia más reciente.

Por eso los núcleos temáticos son los siguientes:

1. El proto-movimiento templadista. Estética del frío. MERCOSUR y cultura. Música de frontera.
2. Mitos y realidades sobre la presencia de lo indígena en la cultura musical. Entre la reivindicación y el exotismo.
3. Estética del plagio. El concepto de *arrastão*. Intertextualidad y música de citas.
4. *Tropicália* y la continuidad histórica de la *bossa nova*. Concepto de antropofagia cultural. Manifiesto concreto: vanguardia de un movimiento cultural.
5. Música popular urbana: raíces folclóricas y roqueras. El concepto de traducción. Ruido agregado: traducción del campo a la ciudad.
6. Músicas urbanas: en el límite de lo culto y lo popular. El tango después del tango.
7. Los años '60: el instituto Di Tella y la búsqueda de una identidad latinoamericana. Universalismo y nacionalismo musicales.
8. La canción política. Tradicionalismo y vanguardia. La denuncia social como canción. La invención de Atahualpa.
9. La crisis del '30: la década infame y el silencio de la música culta argentina.
10. Presencia de lo afro en la música sudamericana. Relaciones entre percusión, danza y música.

OBJETIVOS

Instalar un espacio para la formación crítica, desde la realidad musical, situada en América del Sur.

Introducir en el ámbito universitario la necesidad de formar alumnos con capacidades reflexivas y críticas sobre la sociedad, entendiendo a la música como factor cultural transformador de su realidad.

Su aprendizaje será enfocado –específicamente- en tres aspectos fundamentales: 1-Lo estrictamente musical; 2- La relación con otras disciplinas artísticas; 3- La contextualización

del alumno en su medio social-musical, situándolo históricamente desde una perspectiva crítica de la cultura.

Poner de relieve aspectos singulares de la creación musical oriunda de nuestra América del Sur.

Despertar la necesidad de indagar y profundizar sobre la realidad cultural de nuestros países.

Contribuir a la formación de un pensamiento integrador y abarcador de las culturas de la región.

CONCLUSIONES

El arribo a las conclusiones de este artículo se da en el marco de un trabajo sostenido en el campo de la música que lleva varios años. Las experiencias realizadas por los autores como miembros fundadores y activos participantes del Ensemble de Música Contemporánea de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP durante la historia de este organismo desde 1999 y que continúa hasta nuestros días, constituyen uno de los aportes más sustanciales para la elaboración de este proyecto. Por otro lado los trabajos de investigación realizados –en proyectos de investigación y desarrollo de la UNLP, becas de investigación de la UNLP y del Fondo Nacional de las Artes- nos permiten dar cuenta de una extensa labor en la recopilación de materiales, realización de análisis específicos y publicación de variados ensayos sobre la música de nuestro tiempo en América Latina.

En el póster que anunciaba las “XII Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM” – realizadas en septiembre del año pasado en la Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil y en las cuales hemos participado como expositores- se ponía como lema lo siguiente: “Integração educacional, científica e tecnológica para a inclusão social no Mercosul”. Por otro lado, el compromiso con la integración regional ha sido reafirmado por los países participantes en la recientemente finalizada “XXVIII Cumbre del MERCOSUR y países asociados” en Asunción. Como vemos la palabra integración parece ir ligada a la misma esencia y existencia del MERCOSUR. Por eso –y como dijimos en un principio- la dimensión económica de esta unión de países, no debiera ser el factor preponderante en la definición de esta relación. La integración en torno a lo cultural debería ser uno de los fundamentos que encabezan este proceso de puesta en común entre nuestros países. El proyecto de cátedra “Música de Nuestro Tiempo en América del Sur” se afirma en esta dirección proponiendo acciones concretas en el terreno de la integración cultural (entendiéndola como la acción específica de unir -no homogeneizar- y de generar el intercambio entre culturas con mayor o menor grado de diversidad) a través del conocimiento del acervo musical sudamericano, propio de nuestro tiempo.

BIBLIOGRAFÍA (ABREVIADA)

- Aharonián, Coriún: Conversaciones sobre música, cultura e identidad. Ombú, Proyecto editorial de FUCAP (Federación uruguaya CASAS PUEBLO) Montevideo, 1992. Ediciones Tacuabé, Montevideo (2ª edición corregida y aumentada, 2000.)
- Colombres, Adolfo (comp.): La cultura popular. Ediciones Coyoacán, México, 1997.
- Corrado, Omar: “*Del pudor y otros recatos*”, Revista Punto de vista, Buenos Aires, Nº 60, abril, pp. 27-31, 1998.
- De Campos, Augusto (comp.): Balanço da bossa e outras bossas, Editorial Perspectiva, San Pablo, 1968 (5ª edición, 1ª reimpresión, 2003.)

- De Campos, Haroldo: De la razón antropofágica y otros ensayos. Siglo XXI, México, 2000.
- Duarte Loza, Andrés: '*Dualiteter*', Autograf. Tidsskrift for ny kunstmusik 1+2:13. pp. 23-30, Aarhus (Danmark), diciembre 2004.
- Duarte Loza, Daniel: "*Una investigación sobre la música latinoamericana de nuestro tiempo a través del estudio de sus técnicas de instrumentación y orquestación*". Anais, Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, setiembre 2004.
- Etkin, Mariano: "*Aquí y ahora*". Revista del taller, Año 4, N° 13, Rosario, 1986.
- Monjeau, Federico: La invención musical, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Paraskevaídis, Graciela: *Beobachtungen von der Peripherie. Edgard Varèses Beziehungen zu Lateinamerika*. MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik, N°94, pp. 35-42, Köln (Alemania), agosto 2002.
- Paz, Juan Carlos: Introducción a la música de nuestro tiempo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1971.
- Veloso, Caetano: Verdade tropical. Companhia das Letras Editora, San Pablo, 1997, (6ª edición, 1999.)

Partituras

Fonogramas

Videgrabaciones